

JUAN CARLOS CALDERÓN: MÁS ALLÁ DEL «ERES TÚ»

Juan Carlos Calderón: beyond «Eres Tú/Touch The Wind»

Vicente J. RUIZ ANTÓN

Universidad de Alicante

vicente.ruiz@ua.es

RESUMEN: Planteamos a lo largo de este trabajo una aproximación general a la obra del pianista y compositor Juan C. Calderón, cuyo talento no ha sido ponderado en la medida que merece. Recordado por todos como el compositor y/o arreglista de un gran número de canciones de gran popularidad y como el productor de otros tantos intérpretes de la música pop, destacan sus creaciones jazzísticas y también, aunque en menor medida, su acercamiento a la composición cinematográfica. En esta faceta, sin duda menos conocida, ha trabajado para directores como Pedro Masó, Jaime de Armiñán, Luis Revenga, León Klimovsky o Germán Lorente. Sin embargo es en el ámbito del jazz, género catalizador de una buena parte de su producción, donde Calderón muestra su extraordinario genio.

Palabras clave: Juan C. Calderón; jazz; pop; fusión; pianista; composición; arreglos; producción musical; música cinematográfica.

ABSTRACT: We propose in this paper a general approach to the the pianist and composer Juan Carlos Calderón, whose talent has not been considered as he deserves. Most people remember him by his pop compositions and arrangements and as a pop singer producer but his work also highlights on jazz and as a film composer. He has collaborated with several film directors, such as Pedro Masó, Jaime de Armiñán, Luis Revenga, León Klimovsky or Germán Lorente. However, it's in the field of jazz, a catalyst of a large part of his production, where Calderón shows his extraordinary genius.

Key works: Juan C. Calderón; jazz; pop; fusion; pianist; composition; arrangements; musical production; film music.

1. EL PORQUÉ DEL PERSONAJE: RAZONES SUBJETIVAS Y OBJETIVAS

Juan C. Calderón ha sido y es, y esto es una afirmación objetiva, un artista de gran prestigio, uno de los talentos musicales más importantes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, aunque en nuestra opinión no todo lo valorado que merece. Por otra parte, la subjetividad con la que nos acercamos al personaje está en relación directa con la admiración que desde siempre le hemos profesado.

En esta fase preliminar de nuestra investigación mostraremos la extensa obra de este compositor cántabro, perseguido y casi podríamos decir estigmatizado, por su canción *Eres tú* que por otro lado, marca varios hitos en la historia de la música pop española y que supone un punto de inflexión en su carrera, en la que también se acerca a la composición cinematográfica. Sin embargo el género en el que mejor se desenvuelve y que se erige como el catalizador de una gran parte de su obra es el jazz.

2. OBJETIVOS: LA NECESIDAD DE «ABRIR EL MELÓN»

En principio nos planteamos cuatro objetivos básicos, los que se exponen a continuación:

- Presentar, desde una perspectiva general, su legado.
- Indagar en las diferentes vertientes de su trabajo: jazz, pop, obra audiovisual.
- Poner en valor su talento.
- Establecer el género del jazz como el eje vertebrador estilístico y estético de su obra.

3. QUIÉN ES EL PERSONAJE

Juan C. Calderón López de Arróyabe nace en Santander en 1936 y fallece en Madrid en noviembre de 2012. Compositor, intérprete, arreglista, productor (hasta donde sabemos también letrista, que de esta faceta nada se dice). Desde muy temprana edad, su familia, de gran sensibilidad artística¹, le encamina hacia

1. «Los tres hermanos Calderón fueron un revulsivo artístico e intelectual para un Santander en pleno franquismo, muy conservador y poco abierto a las vanguardias, salvo un pequeño grupo de intelectuales. Fernando, el mayor, era un gran pintor, Ramón, era también pintor y escultor y era el hermano emprendedor, y Juan Carlos, el más joven, era el más artista de los tres hermanos. No solo era un excelente dibujante, sino también un gran pianista y con una enorme sensibilidad. Los tres eran considerados como bohemios en el mejor de los casos,

los estudios musicales clásicos aunque su personalidad creativa le hará explorar otros géneros y estilos.

Por lo que respecta a los reconocimientos, al margen de los cosechados en los festivales de Eurovisión o la OTI, tiene en su haber premios internacionales como tres Billboards, varios Grammy y Grammy Latinos, ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), todos estos en los EE UU. También en España, consigue el premio Ondas, premio de la Música de SGAE, premio Amigo y un BMI, entre otros.

Entre los intérpretes que le deben su éxito, al menos en parte, podemos destacar a Mocedades, Sergio y Estíbaliz, Nino Bravo, Paloma San Basilio, Trigo Limpio, Luis E. Aute, Cecilia, Maritriini, Raphael o Luis Miguel. Asimismo, sus canciones han sido interpretadas por innumerables artistas como Plácido Domingo, José José (*Buenos días amor*), Martika, Laura Branigan, Miguel Bosé (*Te amaré*), Rocío Durcal, Camilo Sesto, Raffaella Carrá (*Caliente, caliente*), Ana Belén (*Entre dos amores*), Pablo Abraira, Sergio Mendes, Ray Conniff, Richard Clayderman, Bing Crosby, Paul Mauriat, Perry Como, Pedro Vargas, Johnny Mathis, Sin Bandera, Ricardo Montaner y otros muchos.

4. GÉNEROS, ESTILOS Y ETAPAS

4.1. *El jazz, la permanente influencia*

Siendo estudiante de Derecho en su ciudad natal, crea su primer trío de jazz, Santander New Orleans Band, con el que comienza a tocar en el Drink Club, fundado por su hermano Ramón. Esta circunstancia le lleva a reorientar su futuro profesional hacia la música. De esta forma, en los primeros años de la década de 1960 se traslada con frecuencia a Madrid con el fin de concluir su formación musical clásica y allí comienza a frecuentar las salas más importantes del momento, como Whisky Jazz o Bourbon Street, donde conoce a los que más tarde serán «sus músicos»: Wladimiro (Vlady) Bas, Santiago Reyes y José Nieto, además de a Pedro Iturralde. Asimismo comienza a acompañar a artistas de la talla de Carmen McRae, Donna Hightower, Donald Byrd, Bill Coleman o Stephan Grapelli, entre otros.

En 1965 crea el Jazztet de Madrid con Vladi Bas, Pedro Iturralde, Jaime Pérez, Carlos Casasnovas, José Nieto, Lin Barto, Joe Moro y José Chenoll. Todos ellos participan en sus discos y en numerosos conciertos y festivales de jazz en España y en el resto de Europa, como representación española a través de la UER (Unión Europea de Radiodifusión).

pero eran cultos, viajados y estaban dispuestos a revolucionar a la sociedad santanderina» (De la Dehesa, 2012).

El Jazztet se convierte en el almacén instrumental para la cantante Elia Fleta, hija del renombrado tenor Miguel Fleta. Elia es introducida en el mundo del jazz por Juan C. Calderón y debuta con él en el Bourbon jazz de Madrid. En 1967, con Columbia, graba el disco *Elia Fleta y el Jazztet de Madrid*, un *single* de duración extendida.

Los cuatro títulos que integra este disco son:

Tabla 1. Temas en *Elia Fleta y el Jazztet de Madrid*

Título	Autor	Duración
01. «Lonely Girl»	Juan C. Calderón – John Collins	02:55
02. «Can't Buy Me Love»	John Lennon	02:00
03. «Spring Is Here»	Rodgers & Heart	03:00
04. «Rememberance To Madrid»	Juan C. Calderón – L. Wessel	02:35

Los músicos del Jazztet son la base de la *big band* que en 1968 lidera Juan C. Calderón en el marco del III Festival Internacional de Barcelona en un concierto memorable en el Palau de la Música.

Al año siguiente, 1967, Calderón gana el premio Ondas con el álbum *Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos Calderón* (Polydor, 1968) y en 1969 se produce un hecho relevante en su carrera como jazzista, tal vez no lo suficientemente reconocido y difundido, graba para Hispavox *Bloque 6*, reeditado más tarde, en 1996, por el sello Blue Note, consiguiendo en su edición original el premio al mejor disco extranjero de ese año (1969) en los EE UU².

La Vanguardia del 24 de agosto de 1968 vaticina lo que está por llegar:

Usando arreglos del propio director, Juan Carlos Calderón, sobre tres piezas ya conocidas y otras tres originales, la orquesta actúa con un nervio y un vigor admirables, en un lenguaje totalmente jazzístico, de jazz puro y actual. Será un disco que, cuando se publique causará sensación, y no sólo a esta parte de los Pirineos, sino muy probablemente más todavía del otro lado (citado en PartitULE, 2015)³.

En aquel momento en el grupo de Juan C. Calderón, que integra la plantilla instrumental de *Bloque 6*, se encuentra lo más granado de los *jazzmen* españoles,

2. Una verdadera joya localizable únicamente en la actualidad en formato mp3 en alguno de los sitios de descargas de contenidos musicales, como iTunes.

3. Disponible en: <http://bibliotecas.unileon.es/partitULE/2015/11/25/juan-carlos-calderon-y-el-jazz-bloque-6-1968/> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].

la formación a la que nos hemos referido, a la que se le ha de sumar como trompetas a Arturo Fornés y Juan Cano; trombones: Jesús Pardo, Sigfrido Vidaurreta (trombón bajo); finalmente, se incorpora en la cuerda de los saxos Lincoln Barceló, con el tenor y la flauta. Es necesario incidir en la importancia de esta grabación ya que da una verdadera idea del talento de Calderón como compositor y arreglista en el ámbito del jazz.

A continuación se exponen los títulos que incluye este disco junto a sus autores y duración.

Tabla 2. Temas en *Bloque 6*

Título	Autor	Duración
01. «Milestones»	Miles Davis	03:57
02. «Bad Feeling»	Juan C. Calderón	04:57
03. «Sambando»	Juan C. Calderón	06:21
04. «Stolen Moments»	Oliver Nelson	05:27
05. «Straight No Chaser»	Thelonious Monk	04:32
06. «Bloque 6»	Juan C. Calderón	04:14

«Milestones» es una estructura modal, arreglada en este caso por Calderón, que apareció por primera vez en el mítico *Kind of Blue*, mientras que «Bad Feeling» es una balada que, a través de una armonía oscura, muestra al Calderón compositor cinematográfico. Una música que evoca los ambientes sórdidos y truculentos del cine negro.

La pieza que da título al álbum, «Bloque 6», es un *standard* A-A-B-A en 3/4 con una armonía muy contemporánea y arreglos muy adecuados a la época y al mismo tiempo totalmente vigentes.

En la composición «Sambando», un tema de marcado carácter latino con un coro para la improvisación muy próximo a un blues menor, destacan los arreglos y los solos del propio Calderón y el de José Nieto, a la batería, además del de Iturralde a la flauta y de Vlady Bas al alto.

En «Stolen Moments» desarrolla un arreglo propio, fresco, muy diferente tímbrica y texturalmente al que presenta el autor de la pieza y del arreglo original, Oliver Nelson, en *The Blues and the Abstract Truth* (Impulse, 1961), junto a Freddie Hubbard (trompeta), Eric Dolphy (saxo alto y flauta), Oliver Nelson (saxo tenor y arreglo), George Barrow (saxo barítono), Bill Evans (piano), Paul Chambers (contrabajo) y Roy Haynes (batería).

De la misma forma, «Straight No Chaser», de Monk, recibe un tratamiento completamente novedoso en una versión de alto nivel, tanto lingüístico como interpretativo.

Un estilo que cultiva Juan C. Calderón junto a sus músicos es el *Free Jazz*. Existe una grabación realizada en directo en la Universidad Complutense de Madrid, titulada *Free jazz. Vlady Bas en la Universidad* (Acción, 1973)⁴, lamentablemente ya descatalogada⁵.

En este caso, se trata de un concierto liderado por el saxofonista vasco, con José Nieto a la batería, Davis Thomas al contrabajo y el propio Calderón al piano. El álbum se titula «Laberinto (1ª y 2ª parte)»⁶. En la contraportada del LP, Nieto presenta unas acertadas reflexiones sobre el *Free Jazz* donde cuenta cómo en ningún caso la interpretación de estas piezas está preparada y supone un desarrollo libre de las ideas que van surgiendo a lo largo de la interpretación. Es el propio desarrollo *in situ*. La pieza acaba cuando los intérpretes ya no tienen más que aportar.

Se conservan además, dos grabaciones inéditas realizadas en el Teatro Monumental de Madrid con una formación reducida de los músicos anteriormente citados, a los que hay que añadir a Carlos Villa en la guitarra. La primera de aquel concierto, titulada «Monumental Free Jazz», tiene una duración de 48 minutos, mientras que la segunda de ellas constituye el bis, «Monumental Blues».

Es precisamente, José Nieto, baterista en su etapa como intérprete en activo, cuya carrera como tal se ha desarrollado casi completamente en el ámbito del jazz y con una gran vinculación a la figura de Juan C. Calderón⁷, quien nos ha proporcionado para este estudio una colección de 28 piezas *standard* entre clásicas y originales, estas últimas tanto de Calderón como de alguno de los integrantes de su orquesta, compuestas e interpretadas en diferentes estilos jazzísticos que fueron grabadas en RNE, en Prado del Rey, durante 1974 y 1975 con el fin de realizar

4. Material sonoro proporcionado por el baterista del grupo, José Nieto en marzo de 2018.

5. En relación a los discos descatalogados mencionados en este apartado, ha sido una grata sorpresa encontrar *Fetén, Rare Jazz Recordings from Spain (1961-1974)* (Vampisoul, 2012). Se trata de una grabación que incluye «Rememberance to Madrid», con Elia Fleta, «Sambando» y «Laberinto 2». Disponible en <https://www.discogs.com/es/Variou-Fet%C3%A9n-Rare-Jazz-Recordings-From-Spain-1961-1974/release/4334196> [Última consulta: 14 de octubre de 2018].

6. Puede escucharse una parte de esta grabación en Discópolis Jazz, programa radiofónico de Radio 3, Radio Nacional de España, aunque los comentarios del conductor del mismo contienen varias suposiciones no contrastadas que dan lugar a diversos errores y inexactitudes. Disponible en: <http://www.rtve.es/alcarta/audios/discopolis-jazz/discopolis-jazz-10041-setentas-75-vlady-bas-04-02-18/4454701/> [Última consulta: 19 de octubre de 2018].

7. José Nieto, cuya obra televisiva y cinematográfica ha sido nuestro objeto de estudio en anteriores trabajos, fue baterista en su etapa como intérprete en activo. De hecho, en todas sus reseñas biográficas se hace referencia a su participación en Los Pequenikes aunque en la etapa fundacional del grupo, antes de que éste cosechara sus éxitos más renombrados.

a partir de las mismas una serie de programas radiofónicos que constituían un repaso a la historia del jazz desde las entrevistas a sus intérpretes. El programa, conducido por el propio Nieto, pretendía sacar a la luz las impresiones y los argumentos vitales y profesionales de un grupo de músicos que frecuentaban los distintos clubs y locales de música en vivo del Madrid de aquellos momentos, como el Whisky jazz o el Bourbon jazz. Lamentablemente, estos programas han desaparecido de los archivos de RTVE o, al menos, nadie conoce su paradero. Sin embargo, por fortuna, las grabaciones de las músicas no han corrido la misma suerte. En estas grabaciones interviene una plantilla instrumental, cuya base es la de *Bloque 6*, con algunas diferencias que se exponen a continuación:

Piano: Juan C. Calderón; bajo: David Thomas y Carlos Casanovas; batería: J. Nieto; trompetas: Joe Moro y José Luís Medrano; saxos, flautas y clarinete: Pedro Iturralde y Vlady Bas; trombones: José Chenoll y Jimmy Kashisian.

Esta colección inédita contiene once piezas originales, de las cuales, describimos algunas de ellas a continuación.

En «Vlachemopenieca», se rinde un homenaje a una parte del conjunto de intérpretes que intervienen: Vlady (Bas), Chenoll, (Joe) Moro, Pedro (Iturralde), Nieto, Casanovas y Calderón. Se trata de un *jazz standard*, al igual que ocurre con «Nuevas Amistades» o «Niebla fría».

«Vasconia» es una pieza escrita en 5/4 que evoca el ritmo del zortzico al tiempo que, en cierto modo, supone un guiño a la corriente a la corriente del estilo *cool* liderada por el saxofonista estadounidense Paul Desmond, autor del célebre «Take Five».

En «Like Coltrane», P. Iturralde compone e interpreta un balada clásica que dedica al gran saxofonista del *Hard Bop*. *Tribute*, por su parte, interpretada en trío, está construida en 3/4 como un *standard jazz waltz*.

«Play Game» es una pieza con una estructura armónica y formal de tipo *So What*, cuyo introductor es el gran Miles Davis a través de su composición homónima. Recordemos que «So What» es el primer tema que aparece en el mítico *Kind of blue* (Columbia, 1959), anteriormente mencionado, uno de los más conocidos ejemplos del jazz modal que ha dado pie a otras composiciones de estructura similar, como «Impressions» (Coltrane, 1966) o esta misma.

«Carry On» nos devuelve al universo del estándar de jazz A-A-B-A mientras que Nieto propone la fusión en «Change».

Creemos que se trata de un documento sonoro sumamente revelador y enriquecedor que, junto a *Bloque 6*, pone de manifiesto la categoría, tanto de Juan C. Calderón (compositor, arreglista e intérprete) en el ámbito de jazz como del resto de sus acompañantes.

4.2. *El pop (I): compositor, letrista, arreglista y productor*

Paralelamente a su actividad jazzística, Juan C. Calderón se va desarrollando como compositor de canciones para las figuras más notorias del momento y su relación con el Dúo Dinámico (M. de la Calva y R. Arcusa) le lleva a convertirse en uno de los arreglistas más importantes de la época. «Once Mil Bikinis» (1965) y «El Mensaje» (Festival de la canción mediterránea, 1965) son los dos primeros arreglos discográficos que realiza el autor para el Dúo Dinámico. Se graban en Barcelona y pese a la profesionalidad de los músicos que realizan la sesión se plantean ciertas dificultades a la hora de interpretarlos dado que se trata de concepciones y fórmulas diferentes a lo habitual en esos momentos y, según las propias palabras de Calderón, ocurre que pretende no desvincularse del lenguaje del jazz y aplicarlo, en la medida de lo posible a las producciones de pop⁸.

Trabaja para Joan M. Serrat, siendo el autor del diseño e instrumentación del eterno «Mediterráneo», además de los ya citados Luís E. Aute, Los Brincos, Víctor Manuel, Mari Trini, Marisol, Rafael, Cecilia y Nino Bravo, entre otros. En 1969, a través del sello Zafiro comienza la andadura conjunta con el grupo Mocedades, con el que, mantendrá una relación especial que durará hasta principios de los 80 del siglo XX, cuya trayectoria y producción requiere un espacio del que no disponemos en este trabajo.

En 1973, compone para Mocedades «Eres Tú», canción que representará a España en la XVIII Edición del festival de Eurovisión, celebrado en aquella ocasión en Luxemburgo⁹. Este tema musical, considerado en 2005 uno de los mejores (el decimoprimer) de los cerca de mil que se habían escuchado en Eurovisión en sus primeras cincuenta ediciones, supone la consagración de Juan C. Calderón como compositor y arreglista en el ámbito de la música pop. Sin embargo, con el tiempo, Calderón se referirá a esta canción como «Eras Tú», con un cierto hastío y resentimiento, como si sólo se sintiera reconocido por el público por esta creación¹⁰.

En aquel momento se habló de plagio al relacionar «Eres Tú» con otra canción titulada «Brez besed» («Sin Aburrir», en su traducción del esloveno) e interpretada igualmente en Eurovisión en el año 1966 por Berta Ambroz, como representante de la antigua Yugoslavia. Realmente, cotejando ambas melodías existe un parecido razonable entre los tres primeros compases, ni siquiera la primera semifrase de

8. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=4j2tzgQzIp4> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].

9. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JUQnlXsISvg> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].

10. En Lapuente, L. (26 de noviembre de 2012). Las palabras de Juan Carlos Calderón. *Diario de Actualidad Musical Efe Eme.com*. Disponible en: <http://www.efeme.com/las-palabras-de-juan-carlos-calderon/> [Última consulta: 6 de junio de 2018].

las estrofas de ésta y el comienzo del estribillo de «Eres Tú». Con todo, salvado este fragmento inicial, cada una de las canciones transcurre por caminos muy diferentes. Podemos afirmar que no existe relación alguna ni melódica, ni rítmica, ni estilística entre ellas¹¹.

«Eres Tú/Touch The Wind», se convierte en la primera canción en español que es incluida en Billboard Hot 100 (en el número 9)¹². La versión de Jonhny Mathis acompañado al piano por el propio Juan C. Calderón es la que más complace al autor. Gospel con mayúsculas¹³. De Mocedades surge un dúo, Sergio y Estíbaliz, para el compone para Eurovisión otro éxito, como es «Tú Volverás».

En 1981 conoce al trompetista Herb Alpert quien le encarga una parte importante de las producciones para la división latina de A&M, discográfica que éste dirige y un año más tarde, en 1982, se traslada a Los Ángeles, donde establece su residencia durante seis meses al año con la intención de dar un salto cualitativo a su carrera, convencido de que España no tiene mucho más que ofrecerle. Sin embargo echa de menos sus orígenes dado que en cierto modo, lejos de encontrar esa diferencia que persigue, continúa ligado al mundo de la composición y arreglos en el género del pop, cuando sus pretensiones son más amplias. No obstante, su aventura americana le permite iniciar nuevas relaciones profesionales, como él mismo señala:

Con Alpert hice Fandango; luego me concentré en artistas como María Conchita Alonso, Emanuel, Ricky Martin, Luis Miguel, Laura Branigan, Simone. Gané un Grammy con Sheena Easton y tengo todos los premios y los discos de oro que se te ocurran, pero allí no se puede vivir (Calderón, citado en Montes, 1977).

Es reseñable la colaboración con el cantante Luí Miguel, posiblemente la más larga y fructífera de entre todos los artistas latinoamericanos con los que trabajó.

4.3. *El pop (II): Taller de música, el triunfo del pop instrumental*

Uno de los hechos más sorprendentes que se producen en el ámbito de la música pop instrumental en España, al menos bajo nuestro punto de vista, es la capacidad que han demostrado a lo largo del tiempo algunas de estas producciones para alcanzar números 1 en las listas de *hits* en un país donde el éxito en este

11. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=r55l47uwbAU> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].

12. The Hot 100 (March 23, 1974). Disponible en: <https://www.billboard.com/charts/hot-100/1974-03-23> [Última consulta: 19 de octubre de 2018].

13. «Eres tú/Touch the Wind», con J. Mathis. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=G0telRrp_lo [Última consulta: 19 de octubre de 2018].

ámbito está copado por canciones en las que la letra es condición *sine qua non*. Recordemos grupos como Los Relámpagos, Pekeniques o The Shadows, quienes alcanzaron un éxito considerable en nuestro país en su momento.

Las producciones *Juan Carlos Calderón y su taller de música 1 y 2*, fueron publicadas en 1974 y 1975 respectivamente por CBS y han sido reeditadas recientemente (2016) en formato digital (CD) por Ramalama Music junto a otros de sus éxitos.

La escucha de estas piezas revela la capacidad creadora e innovadora que atesora el autor, siempre desde la perspectiva socio-temporal del momento.

«Bandolero» (CD 1, 11), tal vez su pieza instrumental más reconocida, con la colaboración del guitarrista Manolo Sanlúcar. «Melodía Perdida» (CD 1, 12) y «Tío Sam» (CD 2, 2), sugerentes temas de carácter cinematográfico: en el caso del primero, una balada compuesta como un *standard* A-A-B-A, conteniendo la sección A un discreto y al mismo tiempo inesperado diseño modulante, capaz de trasladarnos al universo sonoro de John Barry, que la hace especialmente interesante, mientras que el segundo posee el sonido evocador de un *thriller* policiaco. «Fantasía Sobre un Preludio de Bach (CD 1, 15), y «Fuga N° 2» (CD 2, 13), arreglos del «Preludio y Fuga N° 2» de *El Clave bien temperado* respectivamente (J. S. Bach) en un estilo pop-rock con timbre de *harpichord* sintetizado, sección de cuerdas y viento. «I Love Beethoven» (CD 1, 17) basado en el segundo movimiento de la séptima sinfonía del compositor de Bonn. «Pavana» (CD 2, 18), balada *jazzy* que recrea la composición «Pavana para una Infanta Difunta, de M. Ravel. «Resaca» (CD 1, 20), tema basado en el citado anteriormente jazz modal, cuya melodía reconstruye «Impressions» (Coltrane), en un estilo funky-pop. *Fiesta* (CD 2, 1), tema pop, cuya armonía e instrumentación recuerda a aquel legendario Sonido de Filadelfia (*Philadelphia Sound*), precursor de la música disco. Por último, «Villa Asunción», balada pop construida armónica y formalmente en clave de *jazz standard* (A-A-B-A) de 32 compases. Estos, entre otros.

El flamenco, en una muy evidente fusión con el jazz, es otro género al que se aproxima el compositor y contrariamente a lo que se puede suponer, este acercamiento no va de la mano de Pedro Iturralde¹⁴ sino a través de otras producciones, de las que destaca *Soleá* (CBS, 1978), con Enrique Morente. Según el propio Calderón «fue uno de los mejores, con flamenco, funky y fusión, justo lo que me gusta» (citado en Lapuente, 2012).

14. Recordemos las grabaciones de Iturralde *Flamenco Jazz (I y II)* (Hispavox, 1967 y 1968), más tarde reeditados por Blue Note (1996); *Jazz Flamenco. Feat. Paco de Lucía* (MPS-BASF, 1974) y *Flamenco Studio* (CBS, 1976). Disponible en: <https://www.discogs.com/es/artist/365299-Pedro-Iturralde> [Última consulta: 19 de octubre de 2018].

4.4. Composición cinematográfica

En 1966 inicia sus trabajos como compositor cinematográfico, actividad que se prolongará hasta 1981. En esta faceta, sin duda la menos conocida del autor cántabro, ha compuesto la música de diversas películas para directores como Pedro Masó, Jaime de Armiñán, Luis Revenga, León Klimovsky, Angelino Fons, Julio Coll y Germán Lorente. Probablemente las de mayor éxito fueron *Las adolescentes* (1975) y *La familia bien, gracias* (1979), ambas dirigidas por Masó. De *Las adolescentes* el tema principal («Gaviota») fue interpretado por Mocedades e incluido en su disco *El color de tu mirada*, editado en 1976.

La siguiente relación supone un estado de la cuestión en lo que se refiere a su producción musical cinematográfica¹⁵.

Tabla 3. Filmografía del compositor

Título	Año	Dirección
<i>Una chica para dos</i>	1966	León Klimovsky
<i>Viaje de estudios</i>		Por confirmar ¹⁶
<i>La rebelión de las muertas</i>	1966	León Klimovsky
<i>Cantando a la vida</i>	1968	Angelino Fons
<i>La chica de los anuncios</i> (solo las canciones). A. García Abril.	1968	Pedro Lazaga
<i>En vísperas de la Olimpiada de México</i>	1968	Julio Coll
<i>El mejor del mundo</i>	1969	Julio Coll
<i>Carola de día, Carola de noche</i>	1969	Jaime de Armiñán
<i>La sombra del girasol (Crisis mortal)</i>	1970	Luis Revenga
<i>Mañana en la mañana</i>	1972	Luis Revenga
<i>Los ojos azules de la muñeca rota</i>	1973	Carlos Aured
<i>Olvida los tambores</i> (solo las canciones). G. García Segura	1975	Rafael Gil
<i>Las adolescentes</i>	1975	Pedro Masó

15. La información que aparece en las distintas fuentes donde hemos recabado los datos que exponemos aquí es algo confusa, por fragmentada e incompleta. En el sitio web de Imdb se mezclan las supuestas películas con series de TV y programas musicales donde se incluyen canciones de su autoría. En el sitio web de Filmaffinity, Juan C. Calderón, no tiene referencia personal (hiperenlace).

16. En el momento de cerrar este trabajo no disponemos de información completa y fiable relativa a estas dos películas.

Título	Año	Dirección
<i>Atentado en Sarajevo (Assasination)</i>	1975	Veljko Bulajic
<i>La violación</i>	1977	Germán Lorente
<i>La historia y la vida extraterrestre</i>	1979	Juan García Atienza
<i>La miel</i>	1979	Pedro Masó
<i>La familia bien, gracias</i>	1979	Pedro Masó
<i>El divorcio que viene</i>	1980	Pedro Masó
<i>La ingenua moralidad de Juan Gomila</i>	1980	Germán Lorente
<i>Puente aéreo</i>	1981	Pedro Masó
<i>Las hermanas</i>		Por confirmar

Su actividad en este ámbito ha sido discreta, fundamentalmente porque los proyectos que le ofrecen no parece que acaben de despertar en él el interés suficiente. Unas veces ha de compartir autoría musical puesto que se le contrata únicamente para la composición de canciones y no de la totalidad de la BSM. Son los casos, anteriormente señalados, *La chica de los anuncios* (Pedro Lazaga, 1968), con música de A. García Abril y *Olvida los tambores* (Rafael Gil, 1975), cuya composición musical corre a cargo de G. García Segura.

En otros casos, la calidad de los proyectos junto a las exigencias de productores y directores no permiten buscar fórmulas demasiado innovadoras¹⁷. Sin embargo, en 1970, Calderón forma parte de un proyecto de corte experimental que sobrepasa la capacidad del joven realizador debutante Luis Revenga, en el que se narran las relaciones entre una mujer madura esquizofrénica, un joven que asesina a su mejor amigo y la novia del asesino. La producción se titula *La sombra del girasol (Crisis mortal)* y en ella destaca una soberbia BSM jazzística absolutamente vanguardista. En palabras de García Martínez (citado en Romaguera, 2012), «uno de los ensayos sobre jazz más avanzados realizados hasta el momento en España»¹⁸.

17. «Su indiscutible talento, profusamente premiado y que comprende diversos discos (de jazz), por desgracia no termina de ser aprovechado por el cine español: sus bandas sonora comprenden films con cantantes (...), donde sus poco ambiciosos temas instrumentales alternan con las composiciones de diferentes autores, (...) y varios engendros producidos y dirigidos por Pedro Masó (...) que compaginan pop y jazz en las melodías». En Aguilar, C. (2014). *Cine y jazz*, p. 80. Madrid: Cátedra (Grupo Anaya S. A.).

18. «Juan Carlos Calderón compuso la banda sonora de otro film ‘maldito’ del cine español, apenas visto y casi se podría decir que ni estrenado, *La sombra de un girasol* (1968), de Luis Revenga para Ismael González PC, con guión suyo, de Luis Ariño y Emilio Martínez-Lázaro, una obra más bien experimental y que ahora convendría revisar. La parte musical está valorada por García Martínez como «uno de los ensayos sobre jazz más avanzados realizados

5. CONCLUSIONES: EL JAZZ EN EL ADN

A lo largo de este trabajo hemos mostrado una panorámica general de su prolífico y diverso legado, lo que pone de manifiesto un gran talento, al alcance de unos pocos. Consideramos que la figura de Juan C. Calderón merece un reconocimiento acorde a ese talento y pretendemos un estudio más profundo de su obra.

En correlación al último de los objetivos y fundamental que nos planteamos al inicio de este trabajo, podemos afirmar que el jazz supone el eje vertebrador estético de la práctica totalidad de su obra, bien como género, bien a través de estilos o subestilos derivados o bien a través de la integración en su otra música, fundamentalmente pop, de elementos esenciales del mismo: rítmicos, melódico-texturales, armónicos o estructurales.

Su talento como jazzista, ya no solo como intérprete sino también como compositor y arreglista no deja lugar a dudas. Entonces, ¿porqué esta deriva estilística y de diversificación de su actividad? Nos planteamos dos razones fundamentales: la primera de ellas se refiere a su capacidad artística. La segunda, a buen seguro, está relacionada con factores de índole puramente laboral y de supervivencia material. Vivir del jazz en España era una quimera en ese momento y casi lo sigue siendo hoy día.

El propio Calderón justifica la necesidad de rentabilizar su profesión: «Dejé de tocar jazz porque yo siempre he sido muy versátil y nada purista. Me gusta mucho hacer jazz, lo toqué durante doce años con los mejores músicos del mundo. Me gusta más hacer música asequible para todo el mundo. Además, tengo que comer» (Citado en Lapuente, 2012). Asimismo, García (2012), refiere:

El cierre de Jamboree y Whisky jazz, los principales clubes de jazz del país, supuso el colapso de las carreras jazzísticas de músicos prometedores que tuvieron que refugiarse en la música comercial o en la enseñanza. Fueron bastantes los que ya no regresaron al jazz más que de forma ocasional¹⁹.

5.1. *En el pop vocal e instrumental*

Manrique, en entrevista realizada al compositor en El País manifiesta: «Calderón se formó en la secta del jazz pero los Beatles le hicieron perder prejuicios: ‘Yo era un esnob hasta que escuché ‘Yesterday’ y ‘Eleanor Rigby’, y vi que se

hasta el momento en España». En Romaguera, J. (2002). *El jazz y sus espejos I*, pp. 96-97. Madrid: Ediciones de la Torre.

19. García, J. (2012). *El ruido alegre. Jazz en la Biblioteca Nacional de España*, pp. 45-46. Madrid: Ministerio de Cultura.

podían hacer arreglos sofisticados dentro del pop'. Juan Carlos nunca renunció a ese ADN de origen»²⁰.

Si recordamos la melodía «maldita» del autor, *Eres tú/Touch the wind*, podemos convenir que se trata de una canción gospel. *Eres tú*, está fechada en 1973 y es una composición para Mocedades, como ya se ha dicho, aunque es necesario precisar que en 1972, Juan Carlos crea el espectáculo teatral *América negra* en el que combina en escena a un actor, textos y música a cargo de una orquesta de jazz junto a Mocedades interpretando espirituales. Sin duda la sombra de la música espiritual afroamericana se percibe tremendamente alargada en esta pieza.

Otra de las composiciones vocales «especiales» de Juan C. Calderón es *Tú volverás*, también presentada para el Festival de Eurovisión en 1975, interpretada por Sergio y Estíbaliz, en cuya melodía se produce una brillante conducción de las voces que, aun homofónicamente, se aleja del tópico interválico 3^a-6^a, buscando una línea jazzística.

Felizmente es en su última producción, *Riviera*, donde vuelve a acercarse al territorio del jazz con temas originales y otros preexistentes reconducidos melódica y armónicamente.

5.2. *En su música cinematográfica*

También en su música para el cine se pueden apreciar esos rasgos jazzísticos característicos, como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo. Podemos acudir a algunos testimonios que ayudarán a reforzar nuestra hipótesis. Por un lado, García (2012) afirma que algunos directores se sirvieron de jazzistas en la década de lo 1960 para la composición de las bandas sonoras musicales de sus películas²¹. Por su parte, Aguilar (2014), en referencia a *Crisis mortal* (Revenga, 1970), manifiesta: «No es de extrañar que signifique una película maldita, bien que desde el prisma del jazz es reconocida por la banda sonora de Juan Carlos Calderón, en verdad insólita por su carácter vanguardista»²².

20. Manrique, D. (2012, 26 de noviembre). El bohemio que hizo las Américas. *El País*. Disponible en:

https://elpais.com/cultura/2012/11/26/actualidad/1353903420_025176.html [Última consulta: 26 de mayo de 2018].

21. «El jazz regresó a la producción cinematográfica española en esta década (la de 1960), en manos de una nueva generación de cineastas aficionados al jazz —el barcelonés Julio Coll, el madrileño Jesús Franco, que firmó algunas de sus películas con el nombre de músicos de jazz como Clifford Brown o James P. Johnson— y músicos activos en los circuitos de la época — Fernando García Morcillo, Lou Bennett, José Solá, Federico Martínez Tudó, Juan Carlos Calderón, Pedro Iturralde o Paul Grassl.». *Op. Cit.* García, J. (2012), pp. 45-46.

22. Aguilar, C. (2014). *Cine y jazz*, pp. 80-86. Madrid: Cátedra (Grupo Anaya S. A.).

Para concluir, añadiremos que la música de Juan C. Calderón ha sido calificada como «más que ligera, volátil (...) pachanguera y bulliciosa, siempre buscando las notas facilonas y el ‘cha-cha’ continuo» (Carmona, citado en Lapuente, 2012)²³. Nada más lejos de la realidad, es suficiente con escucharla, analizarla y disfrutarla y cuando se escucha con un cierto criterio, o bien es jazz o bien desprende en la mayoría de ocasiones, tanto armónica como rítmica, melódica y estructuralmente, influencias del género o de estilos derivados del mismo. Y todo ello en los diversos ámbitos de su vasta producción, desde el pop, el rock, o el flamenco hasta la música cinematográfica que así lo ha requerido y permitido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, C. (2014). *Cine y jazz*, pp. 80-86. Madrid: Cátedra (Grupo Anaya S. A.).
- Carmona; L. (2003). *Diccionario de compositores cinematográficos*. Madrid: T&B Editores.
- De la Dehesa, G. (2012, 29 de noviembre). Juan Carlos Calderón, pianista de jazz. *El País*. Disponible en: https://elpais.com/cultura/2012/11/29/actualidad/1354144281_776969.html [Última consulta: 27 de mayo de 2018].
- García, J. (2012). *El ruido alegre. Jazz en la Biblioteca Nacional de España*, pp. 45-46. Madrid: Ministerio de Cultura.
- Lapuente, L. (2012, 26 de noviembre). «Las palabras de Juan Carlos Calderón». *Diario de Actualidad Musical Efe Eme.com*. Disponible en: <http://www.efeme.com/las-palabras-de-juan-carlos-calderon/> [Última consulta: 6 de junio de 2018].
- Manrique, D. (2012, 26 de noviembre). «El bohemio que hizo las Américas». *El País*. Disponible en https://elpais.com/cultura/2012/11/26/actualidad/1353903420_025176.html [Última consulta: 26 de mayo de 2018].
- Romaguera, J. (2002). *El jazz y sus espejos I*, pp. 96-97. Madrid: Ediciones de la Torre.

FUENTES ELECTRÓNICAS (SITIOS WEB)

- Apple (2015-2018). *Apple Music Bloque 6*. California: Apple Inc. Disponible en: <https://itunes.apple.com/mx/album/bloque-6-ep/714444874> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].

23. «Conmovido, me resisto a disparar inconveniencias en las que no creo y me guardo en el bolsillo la cita despectiva con que le despachan José María Benítez y Luis Miguel Carmona en la enciclopedia *Nombres de la banda sonora*: Músico español especialista en música, más que ligera, volátil. Su estilo pachanguero y bullicioso, siempre buscando las notas facilonas y el ‘cha-cha’ continuo, le hizo ganarse numerosas antipatías entre otros colegas de profesión más serios». *Op. Cit.* Lapuente, L. (2012).

- Bruno, M. (1984-2018). *Billboard. The hot 100*. USA: Prumeteus Global Media. Disponible en: <https://www.billboard.com/charts/hot-100/1974-03-23> [Última consulta 19 de octubre de 2018].
- Chen, S.; Hurley, C. & Karim, J. (2005-2018). *Berta Ambroz - «Brez Besed»*. *Youtube*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=r55l47uwbAU> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Chen, S.; Hurley, C. & Karim, J. (2005-2018). «Eres tú». *Mocedades en el Festival de la Canción de Eurovisión. 1973*. *Youtube*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JUQnlXsISvg> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Chen, S.; Hurley, C. & Karim, J. (2005-2018). *Juan C. Calderón-Homenaje: entre amigos y Canciones*. *Youtube*. California: Google Inc. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=4j2tzgQzIp4> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Chen, S.; Hurley, C. & Karim, J. (2005-2018). *Juan C. Calderón y Jonny Mathis*. *Youtube*. California: Google Inc. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=G0telR_p_lo [Última consulta 19 de octubre de 2018].
- Lewandowsky, K. (2000-2018). *Discogs. Portland, Oregon: Zinc Media, Inc.. Disponible en: https://www.discogs.com/es/Juan-Carlos-Calderon-Bloque-6/release/4967592* [Última consulta 19 de octubre de 2018].
- Lewandowsky, K. (2000-2018). *Discogs. Portland, Oregon: Zinc Media, Inc.. Disponible en: https://www.discogs.com/es/Elia-Fleta-Elia-Fleta-Y-El-Jazztet-De-Madrid/release/8491121* [Última consulta 19 de octubre de 2018].
- Lewandowsky, K. (2000-2018). *Discogs. Portland, Oregon: Zinc Media, Inc.. Disponible en: https://www.discogs.com/es/artist/365299-Pedro-Iturralde* [Última consulta 19 de octubre de 2018].
- Lewandowsky, K. (2000-2018). *Discogs. Portland, Oregon: Zinc Media, Inc.. Disponible en: https://www.discogs.com/es/Various-Fetén-Rare-Jazz-Recordings-From-Spain-1961-1974/release/4334196* [última consulta: 14 de octubre de 2018].
- López, J. (Director). (2018, 4 de febrero). *Discópolis Jazz 10.041 – Setentas (75) Vlady Bas – 04/02/18* [Audio podcast]. Madrid: RNE. Radio 3. Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/audios/discopolis-jazz/discopolis-jazz-10041-setentas-75-vlady-bas-04-02-18/4454701/> [Última consulta: 19 de octubre de 2018].
- Molero, J. (2015). *La Fonoteca. Elia Fleta y el Jazztet de Madrid*: La Fonoteca – Música Española S. L. Disponible en: <https://lafonoteca.net/disco/elia-fleta-y-el-jazztet-de-madrid> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Needham, C. (1990-2018). *Internet Movie Database*. Cardiff (UK): Amazon.com. Disponible en: <https://www.imdb.com/name/nm0129605/> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- PartitULE (2015, 25 de noviembre). *Juan Carlos Calderón y el jazz. Bloque 6 (1968)* [Web log post]. Disponible en: <http://bibliotecas.unileon.es/partitULE/2015/11/25/juan-carlos-calderon-y-el-jazz-bloque-6-1968/> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (2006). *Juan Carlos Calderón*. Madrid: Markhaus. Disponible en: <http://www.juancarloscalderon.com/> Última consulta: 20 de octubre de 2018].

- Verdú Schumann, P. & Nicolás, D. (2002-2018). *La Miel*. *FilmAffinity*. Madrid: FilmAffinity S. L. Disponible en: <https://www.filmaffinity.com/es/film390688.html> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Verdú Schumann, P. & Nicolás, D. (2002-2018). *Las Adolescentes*. *FilmAffinity*. Madrid: FilmAffinity S. L. Disponible en: <https://www.filmaffinity.com/es/film652984.html> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Verdú Schumann, P. & Nicolás, D. (2002-2018). *El divorcio que viene*. *FilmAffinity*. Madrid: FilmAffinity S. L. Disponible en: <https://www.filmaffinity.com/es/film723410.html> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].
- Verdú Schumann, P. & Nicolás, D. (2002-2018). *La Familia Bien, Gracias*. *FilmAffinity*. Madrid: FilmAffinity S. L. Disponible en: <https://www.filmaffinity.com/es/film835982.html> [Última consulta: 20 de octubre de 2018].